

西方经典音乐作品

萨克斯管演奏指导

浪漫主义时期
(1820年-1900年)

The Romantic Saxophone

王 震 编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

西方经典音乐作品

库克新音乐表演指导

2011.10.01

The Krumpholtz's *Wassaphone*

THE KUMPHOLTZ'S WASSAPHONE

西方经典音乐作品
萨克斯管演奏指导 浪漫主义时期
(1820年-1900年)

The Romantic Saxophone

王 震 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经典音乐作品萨克斯管演奏指导 (浪漫主义时期) / 王震编著
— 上海: 上海音乐出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5523-0572-2

I. 西… II. 王… III. ①萨克管—器乐史—西方国家 ②萨克管—吹奏法 IV. J621.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 120589 号

书 名: 西方经典音乐作品萨克斯管演奏指导 (浪漫主义时期)
编 著: 王 震

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 费维耀 吕沁融 (见习编辑)
封面设计: 陆震伟
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001
上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.cc
www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 14.5 谱、文: 116 面

2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1—2,000 册

ISBN 978-7-5523-0572-2/J · 0507

定价: 34.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

序

艺术独特的美植根于产生它的文化之中。艺术与社会、政治、文化背景有着密切的关系，甚至积淀着一个时代的内涵和风韵。艺术的根源在于文化，更是文化表达的一种方式。

音乐是地域中流动的文化。艾伦·帕·梅里亚姆在《音乐人类学》中提出：所有人，无论出于何种文化中，都一定能将他们的音乐扎根于自己的信念、经历以及活动的整体背景下，因为没有这类联系，音乐就不能存在。当“音乐”成为“文化”，当“演奏”成为“诠释”，音乐研究领域已经从单一音乐视野转向音乐文化的视野，音乐教育领域也已经趋向于将音乐教育放置在人文背景中，而非简单的音乐“技术”的训练，这显然更为完整。

然而，在被艺术的技艺所遮蔽的视野里，我们常常不愿意再去寻找文化的基因，逐步地割断了艺术与文化的联系，而越走越远。

笔者在《西方经典音乐作品萨克斯管演奏指导》的编著中，试图以一种全新的视角将音乐技术训练教材“人文”化。将音乐事件作历史的还原，把那些早已远离历史情境的、抽象化、孤立化了的音响放回到特定的时代背景之中，使其在文化、历史与生命的发展律动中阐释艺术之美。

整套丛书采用历史发展的大脉络，以开阔的视野将音乐置身于广阔的人类活动背景里，旨在为读者建立起综合性文化视野与音乐表演实践相融合的理念。

《西方经典音乐作品萨克斯管演奏指导》系列丛书共五册，是一套具有系统性、综合性的音乐表演实践教材，同时又是一部有声有色的西方音乐文化史。笔者将萨克斯管的发展融入漫长的音乐史，分成“古代、中世纪及文艺复兴时期”“巴洛克时期”“古典主义时期”“浪漫主义时期”“近现代时期”五大阶段。每册按固定体例分别论及社会、政治、文化对音乐的影响，音乐的功能与作用，著名作曲家及名作介绍。让读者全面领略西方管乐

演奏艺术发展的历史，了解该时期音乐家的杰出成就。

《西方经典音乐作品萨克斯管演奏指导》的谱例选编和训练思路与一般常见的管乐教材完全不同。一部分以历史文化发展时序为脉络，以各个时期发生的文化事象为线索，精心挑选了同一时代不同风格、不同体裁的最具代表性的各类音乐作品加以改编，使乐曲在音域、演奏技法等方面都适合萨克斯管演奏。改编后的乐曲通过萨克斯管的演绎和诠释赋予了新的内涵。另一部分以人物为线索，将各时期具有代表性的音乐家的作品加以精选，改编成萨克斯管独奏曲，每首作品均附有演奏指导。

笔者在丛书中还收集了数百幅历史图片资料，这一图文并茂的编排形式能使读者对古往今来的许多音乐场景有更直观的感受。

希望《西方经典音乐作品萨克斯管演奏指导》的问世，能够成为所有萨克斯管演奏者们不可或缺的教程！

王震

于西子湖畔
2014 年春

目录

Contents

序

第一部分 浪漫主义时期社会、政治、文化背景及音乐风格特征

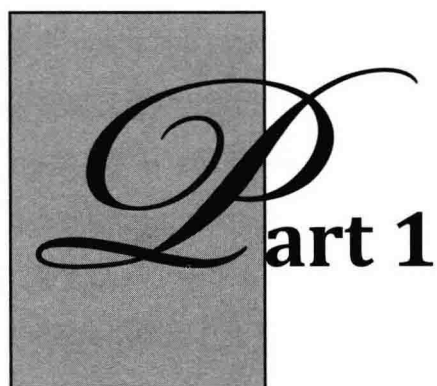
浪漫主义时期音乐	2	1. 由来	9
浪漫主义时期音乐的含义	2	2. 含义	9
浪漫主义时期音乐的时间界定	2	3. 代表人物与作品	9
1. 初期(19世纪10—20年代)	2	弗朗茨·舒伯特	9
2. 中期(盛期)(19世纪30—40年代)	2	《鳟鱼》	10
3. 中后期(19世纪40—80年代)	2	夜曲	15
4. 晚期(19世纪90年代—20世纪初)	2	1. 含义	15
浪漫主义时期音乐特点	2	2. 代表人物与作品	15
1. 风格方面	2	弗雷德里克·弗朗西斯克·肖邦	
2. 文化传统方面	2	《夜曲》	16
3. 体裁方面	2	练习曲	20
4. 具体的音乐要素方面	2	1. 含义	20
社会、政治对音乐的影响	3	2. 代表人物与作品	20
1. 政治变革:法国革命与美国革命	3	弗雷德里克·弗朗西斯克·肖邦	
2. 社会变革:科技进步与工业革命	3	《离别练习曲》	21
浪漫主义时期文化艺术的发展	3	圆舞曲	26
1. 文学成为引领浪漫主义的主流	3	1. 含义	26
2. 艺术大融合,西方绘画大放异彩	4	2. 代表人物与作品	26
3. 贝多芬代表了音乐从古典主义风格到		约翰·施特劳斯	
浪漫主义风格的转变	4	《皇帝圆舞曲》	27
《献给爱丽丝》	5	哈巴涅拉	29
多姿多彩的音乐体裁	9	1. 含义	29
艺术歌曲	9	2. 代表人物与作品	29
		乔治·比才	
		《哈巴涅拉》	30
		波尔卡	32
		1. 含义	32
		2. 代表人物与作品	32

彼得·伊里奇·柴科夫斯基	
《波尔卡》	32
浪漫主义时期歌剧的发展	34
1. 背景	34
2. 代表人物与作品	34
威廉·理查德·瓦格纳	
《婚礼大合唱》	35
浪漫主义时期民族乐派的发展	37
1. 背景	37
2. 代表人物与作品	37
里姆斯基-科萨科夫	
《青年王子和公主》	38
浪漫主义时期乐器的发展	40
1. 萨克斯发明萨克斯管	40
2. 常见的种类	41
(1) 高音萨克斯管($\flat B$ 调)	41
(2) 中音萨克斯管($\flat E$ 调)	42
(3) 次中音萨克斯管($\flat B$ 调)	42
(4) 上低音萨克斯管($\flat E$ 调)	42

第二部分 浪漫主义时期的十五位大师

1. 焦阿基诺·安东尼奥·罗西尼	45
《阿拉贡舞曲》	46
2. 温琴佐·贝里尼	53
《炽热的心愿》	53
3. 费利克斯·门德尔松	55

《春之歌》	56
4. 塞巴斯弟安·伊拉迪埃尔	61
《鸽子》	61
5. 朱塞佩·威尔第	63
《干杯》	64
6. 约翰内斯·勃拉姆斯	69
《情歌》	69
7. 亚历山大·鲍罗丁	72
《在中亚西亚草原上》	73
8. 莱奥·德立勃	78
《拨奏》	79
9. 安东·德沃夏克	82
《斯拉夫舞曲》	82
10. 朱尔·马斯内	84
《悲歌》	85
11. 爱德华·格里格	87
《索尔维格之歌》	88
12. 鲁杰罗·莱翁卡瓦洛	91
《黎明》	91
13. 古斯塔夫·马勒	94
《谁想出这支小歌》	95
14. 亨利·康斯坦特·加布里埃尔·皮尔纳	99
《小夜曲》	99
15. 谢尔盖·瓦西里耶维奇·拉赫玛尼诺夫	104
《练声曲》	105

第一部分

浪漫主义时期社会、政治、文化背景及音乐风格特征

音乐是所有艺术中最富浪漫主义的——几乎可以说是唯一的真正浪漫主义的艺术，因为它的唯一主题就是无限物。音乐向人类揭示了未知的王国，在这个世界中，人类抛弃所有明确的感情，沉浸在无法表达的渴望之中。

——霍夫曼^{*}

^{*} 恩斯特·提奥多·阿马迪乌斯·霍夫曼 (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 1776-1822), 德国浪漫主义音乐家。

浪漫主义时期音乐

The Romantic Music (1820—1900)

浪漫主义时期音乐的含义

浪漫 (Romantic) 一词原指用罗曼语 (Romance) 所写的有关欧洲中世纪那些情节离奇, 冒险而富于幻想的骑士故事和传奇小说。欧洲史学家用这个词来称呼 18 世纪末至 19 世纪初盛行的文艺思潮和文艺流派, 这些思潮表现在艺术上就形成了一种不满足于现实, 追求理想的浪漫主义。后来这个词被借用到音乐领域, 把 19 世纪初到 20 世纪初的一批欧洲作曲家看成是浪漫主义音乐的代表, 即我们所说的“浪漫乐派”。

浪漫主义时期音乐的时间界定

浪漫主义时期的时间界定比较模糊, 通常指 19 世纪前后的一百多年 (约 1820—1900), 分为初期、中期、中后期、晚期四个阶段:

1. 初期 (19 世纪 10—20 年代): 韦伯、舒伯特、贝多芬 (晚期) 等。
2. 中期 (盛期) (19 世纪 30—40 年代): 柏辽兹、舒曼、门德尔松、肖邦等。
3. 中后期 (19 世纪 40—80 年代): 李斯特、瓦格纳、勃拉姆斯、弗兰克、柴科夫斯基等。
4. 晚期 (19 世纪 90 年代—20 世纪初): 布鲁克纳、普契尼、沃尔夫、马勒、理查·施特劳斯等。

浪漫主义时期音乐特点

1. 风格方面: 作品强烈地张扬主观情感和个性特征, 每个作曲家的作品都带有个性化的烙印。
2. 文化传统方面: 作品强调民族观念, 作曲家的创作普遍植根于本民族的文化土壤, 尤其是晚期浪漫派。
3. 体裁方面: 打破了古典音乐程式化的限制, 出现了表达明确意图的标题音乐、多乐章的交响曲、单乐章的交响诗和特性小曲等体裁。
4. 具体的音乐要素方面:
 - ① 旋律的乐句组成不受固定形式的约束, 趋向不对称的自由化形态, 伸缩性很大, 抒情性加强。
 - ② 和声的结构进行了扩展, 不协和和弦被更自由地运用。
 - ③ 常采用半音转调和远关系转调, 晚期浪漫派的作品有时会给人以调性含糊不清的感觉, 但是仍以调性音乐为主。
 - ④ 力度、速度变化强烈, 这些表达感情张力的元素所造成的强弱幅度的对比成为这个时代的典型特点。
 - ⑤ 曲式结构自由多变, 作曲家只注重内容和主观的表现, 打破了古典主义时期严格的极富逻辑性的曲式结构。

社会、政治对音乐的影响

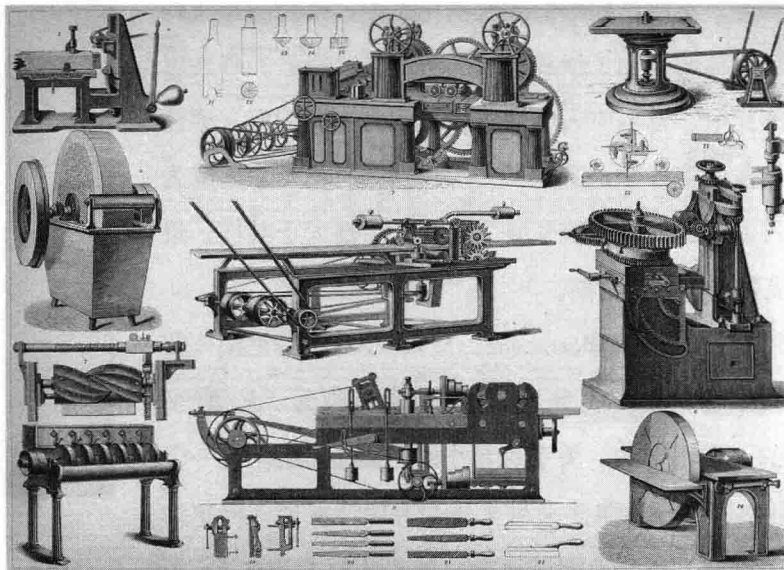
1. 政治变革：法国革命与美国革命

18 世纪末到 19 世纪中期，欧洲发生了重大的历史变革，工业革命在英、法、美等国完成，德、意、日等国也跨入资本主义国家行列。人们的思想开始随着政治经济的变革而变化，涌现出自由主义、民族主义及共产主义的倾向，人们主张自由，反对压迫，追求理想。

2. 社会变革：科技进步与工业革命

19 世纪是科学技术发展史上非常重要的时期，现代科学的重大领域都在这个时代奠定了基础。科技的全面发展终于使人们摆脱了中世纪神学思想的束缚，彻底和神学决裂，并且产生了新的思想、流派和艺术形式。

工业革命又称产业革命，是以机器取代人力，以大规模工厂化生产取代个体工场手工生产的一场生产与科技革命。18 世纪中叶，英国人瓦特改良蒸汽机之后，工业革命蓬勃兴起，一系列技术革命引发了从手工劳动向动力机器生产转变的重大飞跃。由于机器的发明及运用成为了这个时代的标志，因此，历史学家称这个时代为“机器时代”（The Age of Machines）。

机器时代

随着手工劳动被工业机器所替代，人们有了越来越多的闲暇时间，于是音乐得到极大的繁荣。兴办音乐学校，提供受教育的机会；发明乐器，满足演奏需求；新建剧院与音乐厅，让更多的人接触音乐。在这一时期，萨克斯管成为充满个人主义和自由思想的浪漫主义精神的音乐象征。

浪漫主义时期文化艺术的发展

1. 文学成为引领浪漫主义的主流

19 世纪浪漫主义首先是一个文学运动，它抒发对理想世界的炽热追求，不受限制地表达一切个人的感情。如果说最能折射浪漫主义光辉的艺术，那便是文学和音乐，它们相互影响，相互带动，成为这个时期的两大社会思潮。以至于 20 世纪的现代主义文学的某些流派，都可以看作是浪漫主义文学蜕变的结果。

2. 艺术大融合，西方绘画大放异彩

浪漫主义的另一特色是融合，形形色色的艺术潮流，互相融合，相互辉映。这一时期在西方绘画界也涌现出了一批杰出的绘画大师，推动浪漫主义艺术的发展，为我们熟知的有：德拉克洛瓦、米勒、文森特·梵高等。

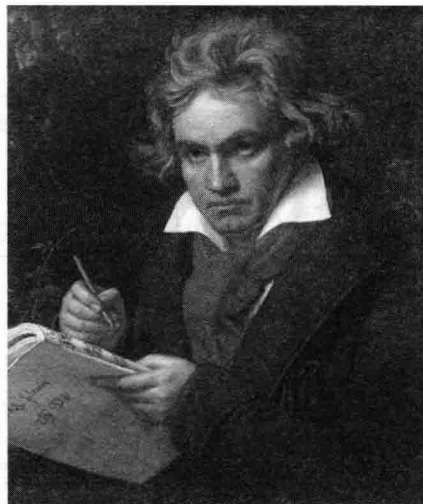
德拉克洛瓦《自由引导人民》

3. 贝多芬代表了音乐从古典主义风格到浪漫主义风格的转变

在古典乐派作曲家贝多芬、罗西尼和韦伯的晚期作品中，已经明显流露出浪漫主义音乐的风格，正是他们开创了浪漫派的先河。西方宗教的理性思想在科学发展的冲击下逐渐瓦解，音乐中人的情感表现成为主要因素，感性大于理性。随之出现音乐体裁的多样化，交响诗、特性小品、艺术歌曲成为作曲家创作的宠儿。音乐与人自身的关系联系更为紧密，个性大于共性。浪漫主义时期是音乐历史上成果最丰硕的时期。

路德维希·凡·贝多芬（Ludwig van Beethoven, 1770–1827）是德国作曲家、钢琴家、指挥家，维也纳古典乐派代表人物之一，被尊称为“乐圣”。

《献给爱丽丝》是贝多芬的一首钢琴曲。关于这首小品的诞生，还伴有一个浪漫色彩的故事。在1808–1810年间，贝多芬教了一个名叫特雷泽·玛尔法蒂的女学生，并对她产生了好感。一次上课结束后，贝多芬写了一首《a小调巴加泰勒》（巴加泰勒是“小玩意儿”的意思）的小曲赠给她，并在乐谱上题写了“献给特雷泽”的字样。之后，这份乐谱就一直保存在特雷泽那里。直到后来贝多芬的传记作家在特雷泽的遗物中意外地发现了这首乐曲的手稿。1867年斯图加特在出版这首乐谱时，由于其中一个环节出现了疏漏而将曲名错写为《献给爱丽丝》。这首小品面世后得以迅速流传，但其曲名也随之以讹传讹，以至于现在已很少有人能知道它的原名了。

贝多芬

乐曲由五个段落组成，回旋曲式。

A段是这首乐曲的基本主题，前后出现了三次，纯朴而恬静，描绘出女主人公温柔、美丽的形象。演奏时需将倾诉式的情感融入在音乐里，分解和弦的交替，犹如恋人间的窃窃私语。

B段情绪更加明朗，节奏打破了A段中的均分样式，变得丰富起来，附点节奏及倚音、回音的运用使音乐更加华丽流畅。

C段中，以同音反复的音型在主音上作单一的持续，仿如乐队里定音鼓的滚奏，预示着焦虑不安的心情。

最后，A段的主题又一次清晰呈现，全曲在优美、温柔、静谧的气氛中结束。

献给爱丽丝

For Elise

路德维希·凡·贝多芬 曲
(1770-1827)

Andantino (♩. = 72)

Piano

The first system of the musical score for 'Für Elise'. It features a grand piano (Piano) with a treble and bass staff. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 6/16. The tempo is marked 'Andantino' with a quarter note equal to 72 beats per minute. The melody in the treble staff begins with a half note G4, followed by eighth notes A4-B4, C5-B4, A4-G4, and a half note F#4. The bass staff provides a simple accompaniment with eighth notes G3-A3, B3-A3, G3-F#3, and a half note E3.

Sax. in E♭

Pno.

The second system of the musical score. It includes a saxophone part in E-flat (Sax. in E♭) and a piano part (Pno.). The saxophone part begins at measure 6 with a half note G4, followed by eighth notes A4-B4, C5-B4, A4-G4, and a half note F#4. The piano part continues the melody from the first system, with the treble staff playing eighth notes G4-A4, B4-A4, G4-F#4, and a half note E4, and the bass staff playing eighth notes G3-A3, B3-A3, G3-F#3, and a half note E3. A repeat sign is present at the end of the system.

The third system of the musical score. It continues the piano part from the second system. The treble staff plays eighth notes G4-A4, B4-A4, G4-F#4, and a half note E4. The bass staff plays eighth notes G3-A3, B3-A3, G3-F#3, and a half note E3. The system ends with a repeat sign.

The fourth system of the musical score. It continues the piano part from the third system. The treble staff plays eighth notes G4-A4, B4-A4, G4-F#4, and a half note E4. The bass staff plays eighth notes G3-A3, B3-A3, G3-F#3, and a half note E3. The system ends with a repeat sign. The tempo markings 'rit.' and 'a tempo' are present at the end of the system.

24

24

30

(♩ = ♩)

Fine

Fine

30

36

36

41

41

45 *rit.* *a tempo* 6/16

51

57 *rit.* *a tempo*

63

69

69

75

75

81

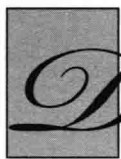
81

87

87

rit.

D.C.

艺术歌曲

1. 来由：艺术歌曲（Lied）一词在 13 世纪以前就已存在，16 世纪德奥作曲家把佛兰德斯乐派的复调手法与德国中世纪以来的独唱歌曲结合在一起，形成了四声部的世俗声乐体裁“Lied”。但是，艺术歌曲这个词在此后的发展中，尤指 18 世纪末至 19 世纪初浪漫主义时期的德国艺术歌曲。

2. 含义：艺术歌曲是作曲家以诗为歌词，根据诗的内容创作的歌曲。艺术歌曲中，音乐与诗歌有机结合，通常有戏剧性和抒情性两种形式，采用分节和通节两种写法，并配有伴奏。艺术歌曲的伴奏在歌曲中占有重要的地位，承担着演唱旋律所不能表达的内容，许多伴奏甚至具有独奏的价值。

3. 代表人物与作品：作曲家舒伯特、舒曼、勃拉姆斯、沃尔夫、马勒和理查·施特劳斯等；词作家歌德、埃森多夫、海涅、席勒等。

弗朗茨·舒伯特（Franz Schubert, 1797–1828）是奥地利作曲家，早期浪漫主义音乐的代表人物，被誉为“艺术歌曲之王”。舒伯特也是一位继莫扎特之后虽英年早逝，却为人类留下大量不朽名作的音乐家。其作品在维也纳古典音乐的基础上大胆革新，并结合当时艺术领域的浪漫思潮，使艺术歌曲具有很高的艺术价值，达到一种全新的境界。

《鳟鱼》是舒伯特在 22 岁时创作的，这是他 600 多首艺术歌曲中最著名、最受人喜爱的一首。歌词选自舒巴特的一首抒情诗。乐曲旋律优美，充满明朗靓丽的光泽，洋溢着生命的无限活力，令听者难以忘怀。年轻的舒伯特常常徜徉在阿尔卑斯的湖光山色之间，优美的景色，清新的空气，化作了新颖婉转的乐思，呈现在这首无比美好的乐曲中，充满了青春的欢乐。作为浪漫时期音乐的“抒情诗人”，肖邦体现的是情感，舒伯特则更多的是情趣。

全曲为大调式、 $\frac{2}{4}$ 拍。曲调优美流畅、轻快活泼并带有民间舞蹈节奏的特点。钢琴伴奏简洁，特别是六连音的运用更增添了全曲的欢快情趣，描绘了深山溪流中悠然自得的可爱小鳟鱼形象。舒伯特的音乐常常是围绕一个极抒情的舞蹈化音型作不断的变化处理，因此，演奏这首乐曲时要以生动的表情和丰富的音色演绎出鳟鱼的可爱，并将富有俏皮式的对话乐句表现出来，声音控制要有弹性，清澈明亮，并注意速度、力度的变化，奏出欢乐，奏出可爱，奏出情趣。

舒伯特在演奏钢琴